

国画

毕彰老师

——工笔禽鸟设色技法

毕彰◎著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

毕彰老师讲国画

BI
ZHANG
LAO
SHI
JIANG
GUO
HUA

作者简历

图书在版编目(CIP)数据

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第234877号

毕彰老师讲国画——工笔禽鸟设色技法

毕彰◎著

如蒙投印或函索即寄 特此
致社會諸君知悉此致
版印所有，侵權必究
本社法律顧問：安徽承義律
師事務所 孫卫东律師

定价: 30.00元

工笔禽鸟设色技法

中国花鸟画在习惯上常被人们称为画“翎毛”。这“翎”与“毛”两字原是鸟羽中两种主要羽片的名称，所以以翎毛统称鸟类是恰当的事。任何禽鸟的体外都分区域地覆盖着各种不同的羽毛，所以画鸟实际上就是画覆盖在鸟体上的羽毛，而禽鸟又是花鸟画中的主体，故画花鸟被称作画“翎毛”是自然的事。

工笔禽鸟就是用工整细致的手法，调和五彩斑斓的色彩来表现禽鸟的形体及各种羽毛的方法。

首先要用白描的手法，用有浓淡墨色变化的细线，或分鳞片或丝细羽，准确地勾勒出分布在鸟体上各种羽片的排列位置、不同形态，和羽片因高低位置、运动扭曲、聚散虚实所带来的透视变化。再按照“随类赋彩”画固有色的设色原则，选用合适的石色或草色国画颜料，通过恰当的方法步骤，如勾线、渲染打底、上水色、罩石色，再经细致的丝毛刻画，这样形态准确、干净明快的工笔禽鸟就算画成了。

世上的禽鸟何止千万，在国画中经常表现的不过几十种。本书详细介绍了白鹭、葵花鸟、八哥、鹈鹕、绣眼、麻雀、太平鸟、灰喜鹊、长尾蓝鹊、金刚鹦鹉、鸳鸯等十多种常见禽鸟的画法，希望读者在仔细学习后能做到触类旁通，对其他颜色禽鸟如白色、黑色、黑白相间、绿色、蓝色、棕色、红色、杂色的羽毛画法也能了然于胸。

鸟的嘴和眼的画法

画鸟的头部重点是表现嘴和眼。画闭嘴时应从嘴端顺着会合线画一长笔，接着画上嘴一短笔，次画下嘴一短笔，随即勾出鼻孔，添上鼻毛。如果是张嘴，则会合线就形成了三角形，须分两笔来画。张嘴鸣叫的鸟应当露出舌头，但舌头不可画直，舌尖应向向下弯，而舌头的中间应微微有些向上的弧度。鸟嘴的颜色一般较重，宜视其深浅，先染墨底，干后再罩染颜色。

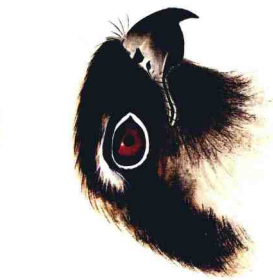
画鸟的眼睛一般眼眶用重墨，外留白边，或勾勒白粉。眼珠的颜色要有深浅层次，形成有色圈的感觉。眼珠的外圈可染深，朝中心部位染淡，干后瞳孔点焦墨以取神。留光部位应该根据鸟的视线方向用白粉画出小圆点，若预先能留出空白位置则效果更佳。

眼光的画法对比图

目光用墨染瞳人

眼光的形态与种类

各种鸟眼部的画法

禽鸟的工笔羽毛画法

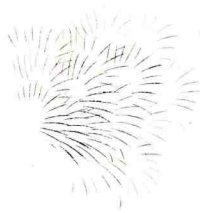
鸟的羽毛是有次序地层层覆盖着的，平时我们所看见的绚丽多彩的羽毛，实际上是片片羽梢的聚合。所以羽梢是表现羽毛的物质基础，是刻画鸟羽的着笔之处。

根据鸟体的大小、羽片的隐显、羽纹的斑斓和不同的效果需要，工笔羽毛的画法大致可分为四种：

细笔丝羽法：用兼毫细笔画，墨色视羽色深浅而定，笔面顺起顺收，有节奏地着纸即离。而笔线不可过长，每组似有中心，左右上下略有重叠地依次画去，密处可使形体凸出，疏处则便于和不同色的羽毛交接过渡。总之，羽毛要画得既使人感到有组织又蓬松轻柔。

细笔丝羽法是鸟羽的最基本的表现技法，可用于小鸟或羽色无纹饰的鸟体局部。

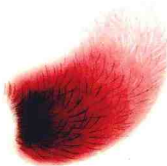
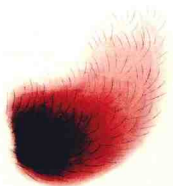
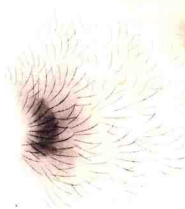
工笔丝羽法

1. 羽梢的聚合

2. 除去轮廓的快羽

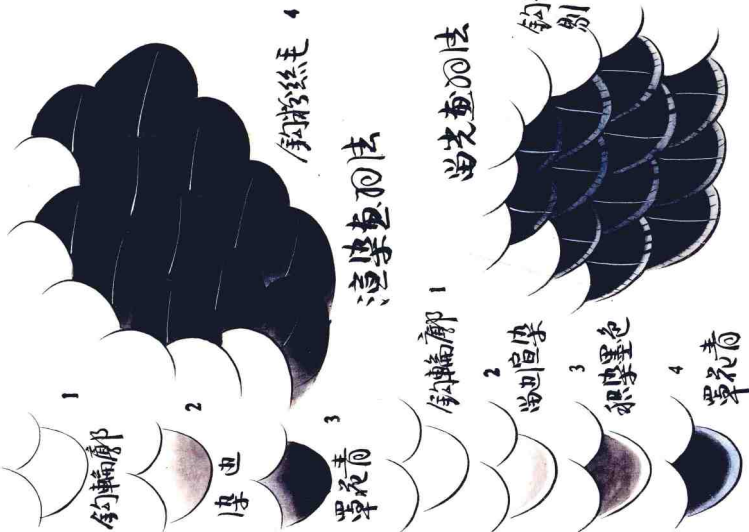
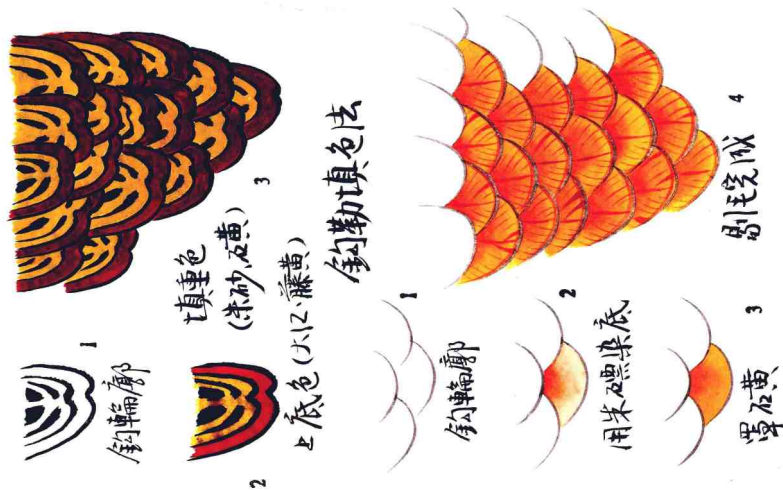
3. 一组羽毛的疏密组合

4. 羽簇直染墨作底

，罩染适合的水色并注意与上下左右不同羽色的过渡

，最后用略深色线完成。

勾勒填色法：在
用浓墨勾勒羽片之后，
再用石色在轮廓内平
涂，色调要求夸张、对
比强烈，具有浓重的装
饰风格。适宜于表现羽
色复杂的禽鸟，如雉
鸡、孔雀等。

渲染画羽法：在
淡墨勾勒轮廓后，用积染
法将羽片的边缘染重，
面向两边羽毛的交接处，
逐渐染淡；反之，边淡
里深亦可。最后用细笔
是一种广泛适用的画羽
技法。

留光画羽法：基
本技法与渲染画羽法
同，不同的是渲染时在
勾勒的羽边里先留出一
道空白线来。一般羽毛
的边缘确实较淡，同时
亦可加强羽毛的装饰效
果。

鸟脚的画法之一

鸟脚是鸟体站立时支撑全身的着力点。它们的骨骼构造鳞甲的质感和色彩，均需认真刻画，常用的方法有沥粉析甲法、勾勒法、堆点鳞甲法、铺粉染色法、白描敷色法、用墨点写法等。其中沥粉析甲法的沥粉，前人常用稠广胶调铅粉，依鳞甲的部分逐粒滴沥成鳞甲片状。因沥粉易落，且蒙托时会污染四周，故调白粉不宜过厚。这种技法适宜于表现雉鸡、孔雀类等大型禽鸟。

跗蹠和爪的画法之一

沥粉析甲法

1. 用淡墨勾勒轮廓及鳞甲片的纹线

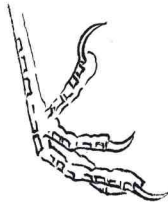

2. 用淡色染底，以便沥粉后能析出鳞片的行列

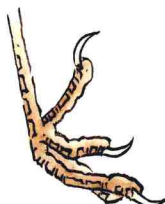
3. 沥粉后敷色，宜深浅有衬托，明暗有对比。

虚实兼钩法

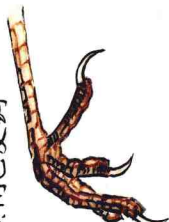
1. 用墨勾勒轮廓虚实兼用

2. 用淡色染

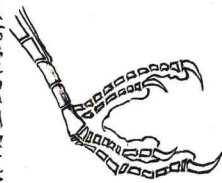

3. 用色复钩

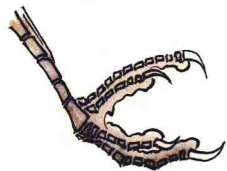

实钩法

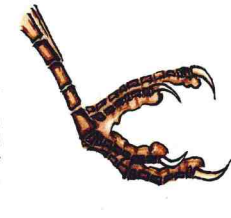
1. 用墨勾勒轮廓及鳞甲片

2. 用淡色染

3. 用色复钩

鸟脚的画法之二

堆点鳞甲法与沥粉

析甲法极为相似，所不同的是堆点网状的鳞甲片是用深重的颜色而不用粉质色。此法宜于表现鸂鶒一类的禽鸟。

在铺粉着色法中，当上过淡粉色之后，应普罩一遍淡矾水，否则下一步的重色分染会因粉色不固定而被分染带起，造成色彩锯齿的弊病。

用墨点写法多施于小鸟，按附蹠和爪的动态直接以墨写出骨骼结构，干后复勾一次色脚可，但也可用颜色直接点写。

附蹠和爪的画法之二

堆染鳞甲法

1. 用极淡的墨勾出附蹠和爪的轮廓及鳞甲中的脉线

2. 用浅颜色晕染

铺粉渍色法

1. 用墨勾出轮廓

2. 铺淡粉或粉中调淡颜色平矾水干后罩草灰

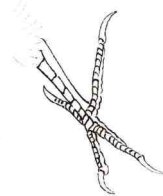

3. 更用重色分染出附蹠和爪的鳞甲用淡墨或淡色勾

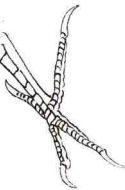

白描敷色法

1. 用墨勾轮廓及鳞甲片
2. 用淡色或淡墨复勾

用墨点画法

3. 用墨或是重颜色堆点网状的鳞甲片

白鸢的画法

表现白色的鸟，可视其形体的大小和羽片的隐显不同，采用不同的表现方法。

白鸢的形体虽大，但胸、腹及背部的羽片皆隐，所以第一步宜用白描，以浓墨勾出喙眼及脚爪，以淡墨勾出两翼的飞羽硬翅及外部轮廓。

第二步以赭石调藤黄成赭黄色，微微地染出整体的羽毛层次感，干后再以细笔在暗部刷丝细毛，以增强羽毛的感觉，同时把两翼中的破羽也表示出来。第三步用极细润的白粉，从头顶到尾羽按它的虚实阴阳来渲染。用粉要干滑滋润，亮处要不板不结，暗处要虚淡自然。第四步以细笔蘸浓粉以不裹笔为度，刷丝枕部的两枚长翎、背部的蓑羽及全身的细毛。眼球以藤黄略调花青成黄绿色渲染，点眼留光用焦墨，鲜黄的面部裸皮宜先用藤黄打底，再用石黄填罩。腿脚在勾勒染墨之后，用花青调墨统罩。

此法还适宜于表现其他小型的白色鸟如白芙蓉、白珍珠鸟等。

葵花鸟的画法

描绘体形较大而羽片明显的白鸟，如葵花鸟、白鹤、白鹰等，宜采用分片渲染羽法：

先用淡墨勾勒全身的羽片，并注意各部分羽片的交接。再根据鸟的整个体明暗转换，分别用淡黄及赭黄渲染每片羽毛的根部，干后从每片羽毛的边缘再向羽根渲染白粉，并注意留出羽边的淡墨线。用淡黄及淡赭黄侧锋破羽之后再用白粉通身刷毛，这样羽毛的感觉就真实了。

黄冠羽染藤黄，重点部分略加浓，适当渲染薄粉后用藤黄刷丝羽毛，喙、脚皆勾浓墨，染重墨翠汁绿，眼珠染淡墨后留汁绿。如用绢或薄熟宣作画在绢纸的反面平涂白粉，可增强白羽的亮度。

鹈鹕鸟的画法

鹈鹕是黑白羽毛相间的一类食鸟。工笔描绘时先勾白描，白羽勾淡墨，黑羽勾浓墨，对枕、颊、颈侧及喉胸部的半圆形漆黑的羽毛，可不画羽片只用细笔丝羽并积染墨色，对两翼、颈背及尾部的黑羽则要留光渲染，结束时可罩染淡花青或淡赭石。对鸟的前额、颞及耳羽位置上的白羽应先留空白，再填白粉或用白粉渲染后丝毛。对胸腹及两翅的大片白羽，在勾勒羽片后用淡赭从羽根染出，灰色的羽片则需略染淡墨，干后从羽边向羽根罩染一二次白粉，最后以细笔丝毛作结。

嘴、脚用重墨勾勒，后染墨，爪内填白粉，眼眶中勾一圈醒目的朱磦就显得更有精神了。

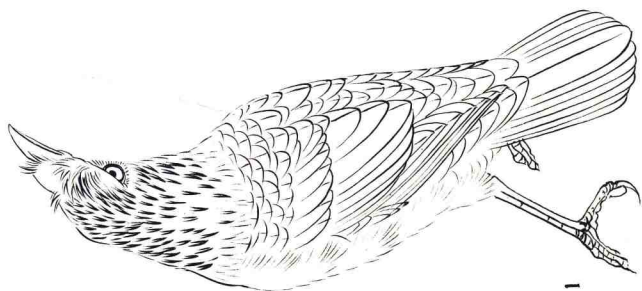

八哥鸟的画法

八哥通身黑色如漆，只在翅上有白色的横斑，飞翔时两翅的白斑呈“八”字，故名八哥。凡黑色的最黑部分羽片大多是不易分辨的，只有在亮处才能约可见一些羽片结构。所以对八哥背、胸、腹的亮处羽毛疏略勾勒一些，对暗与亮的羽毛过渡要处理自然得休。

勾勒的羽片用留光画羽法，由浅入深积染黑色，两翅的白斑、尾羽及尾下复羽的白端均宜先留空白，后填白粉再用粉刷毛。

嘴脚均用浓墨勾勒，染藤黄后用朱磬复勾，爪内填白粉，眼圈勾墨，眼珠染藤黄，焦墨点睛，内圈勾大半圆朱磬，圈外勾一笔粉黄即成。

麻雀的画法

生活中最常见的麻雀

是栗褐色禽鸟，在描绘时只对上背、两肩及尾上复羽勾羽片，而对枕、喉、胸、腹等部用淡墨略染疏略的羽毛，自颈至后颈积染深墨，其余的上背、两翼表均染淡墨，罩上赭石成纯栗褐色，至尾上复羽要逐渐减淡。两翼的里羽较灰淡，应依次染淡墨、淡黄和薄粉，干后用细笔蘸粉丝细毛。咽喉和头侧的黑斑宜积染墨色，胸、腹及尾羽的反面再分别渲染赭黄、淡赭和淡墨，干后再罩染极薄的白粉，再用细笔蘸粉丝毛。嘴染黑色，脚染肉色，眼睛染淡墨罩淡赭，点睛留光，眼圈中勾一细藤黄作结。

太平鸟的画法

太平鸟是一种全

身棕红、尾端有红色或黄色斑点的禽鸟。

它竖起的羽冠宛如折扇微启，刻画时先白后黑，两翼尾羽及脚均用墨色淡染，并写出翅上的白色横纹和尾端的有色部分，然后在头、颈、背、翅等部分罩染赭石，翅羽经积染之后罩花青，用白粉填白色横纹。翅尾的蜡黄色花纹要先用藤黄打底，后填石黄，红色则用曙红打底，平涂未砂。胸腹染淡紫，干后罩薄粉，近尾全白，最后用粉紫色转向白色丝毛，背及两翼用赭石丝毛。

绣眼鸟的画法

绣眼是一种非常秀丽的绿色小鸟。工笔画法宜用细笔丝羽法，但两翼的硬翅及尾羽可分五步：①除鸟的嘴爪用浓墨外，其余全身均用淡墨勾勒。②用淡墨色分部渲染嘴眼的周围、上背、两翅及尾羽。③以汁绿作底色渲染头背，以偏黄的汁绿渲染喉胸部，向下接染淡赭腹部。④以薄三绿从头顶背至尾羽罩染一至二遍，从尾下复羽起经腹部至喉，以薄白粉渲染一遍待干。⑤以较深的汁绿从头顶至尾羽丝细毛，以粉黄剔丝喉部，渐下渐加白粉变淡直至消失。笔线由密至稀要过渡自然，眼外地游一圈珠状白粉亦可，眼珠染淡墨，点睛用焦墨。

黄鸢的画法

黄鸢又名黑枕黄鹂，通体鲜黄，是花鸟画中经常表现的美丽鸣禽。

工笔描绘可分三

步：①眼圈、脚爪及黑羽用重墨，其余均用淡墨白描，并层层积染黑羽。

②注意整体关系，用朱磴染出头顶及上背的鲜黄最深处，羽片则根深边浅，且翼表较

翼里色深。干后全身罩染藤黄打底。③日额、顶、颈、背至尾羽要薄染一至二遍石黄，使呈鲜黄色，喉、胸、腹的黄色可略为减淡。但雌

鸟两侧有黑灰色的斑点。待干后，背、腹分别用朱磴、粉黄调丝细毛，并注意由深到浅的

过渡。嘴锋染淡朱磴作底。罩粉红，再染曙红

提亮。脚染墨青淡花青呈铅蓝色，眼圈内染朱磴，墨点睛留光。